

Carmen García-Matos

La mujer en el cante flamenco

Colección de flamenco Almuzara • Serie Cante

Historia e impronta hasta nuestros días

ALMUZARA

CARMEN GARCIA-MATOS ALONSO es Doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de I.B. Como folklorista se responsabilizó de las clases de «Folklore», durante unos años, en el Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid al fallecer su padre, el catedrático Manuel García Matos. Tiene trabajos publicados en las revistas: *Musicología* (Madrid, 1981,1983,1985), *Folklore* (Valladolid,1982,2004), *Nasarre* (RV. Aragonesa de Musicología, 1986), *La Caña* (Madrid, 1993,1995), *Plasencia Flamenca*, etc. Ha colaborado en el *Diccionario Histórico de la Antropología Española* (C.S.I.C) Madrid,1994); el *Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco* (Madrid,1994) y en el *Catálogo Monumental Extremadura Tierra de Libros* (Badajoz, 2009); también ha intervenido en la grabación *Homenaje a Pepe el de la Matrona*: grabaciones inéditas de 1947. (Madrid,1990, 2 CDs.). Con los fondos de música tradicional recopilados por su padre, ha realizado la *Magna Antología del Folklore Musical de España* (10 CDs con 648 temas musicales y 552 intérpretes nativos, más libro explicativo), que recibió el «Premio Nacional 1980» del Ministerio de Cultura a la obra más destacada de música popular española. Asimismo ha participado en mesas redondas, jurados (Festival de Grupos Folklóricos, Cuenca), jornadas de estudio sobre la «Guitarra en la Historia» (Córdoba, 1998) y otros eventos.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	7
I GITANAS, MAJAS Y TONADILLERAS	9
Majas	14
Tonadilleras	19
II FLAMENCAS Y PRIMITIVAS.....	35
Presencia de la mujer en las <i>Escenas Andaluzas</i> de El Solitario	35
Protohistóricas	40
III LA MUJER EN LOS CAFÉS CANTANTES	45
Academias, salones y cafés.....	45
Sevilla	51
Otras ciudades	57
IV MENOSPRECIO O ACEPTACIÓN SOCIAL DE LA CANTAORA	77
V MUJER Y ÓPERA FLAMENCA	89
Los teatros	93
Las Niñas.....	96
VI CANZONETISTAS. CANTE-CANCIÓN.....	101
VII CANTAORAS FLAMENCAS DEL SIGLO XX	137
VIII LAS NUEVAS FLAMENCAS	147
IX ESPECIALISTAS Y CREADORAS DE ESTILOS.....	163
Romances y tonás	163

	Seguiriyeras.....	165
	Soleaeras	168
	Festeras	174
	Romeras.....	178
	Tangos y tientos	180
	Saeteras	183
	Cantaoras de Levante.....	186
	Cantes mineros	189
X	FIGURAS ESTELARES DEL CANTE DE MUJER	193
	Mercedes la Sarneta.....	193
	La Trini.....	197
	Paca Aguilera	201
	Concepción Peñaranda	203
	África Vázquez.....	205
	Pepa de Oro	206
	La Niña Pastora	207
	La Niña de la Puebla.....	216
	Fernanda de Utrera	220
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	223
	MUJERES MENCIONADAS EN EL TEXTO	229

Carmen García-Matos

En alguna ocasión se ha afirmado que «la mujer no está dotada como el hombre para cantar flamenco»; este comentario se invalida por sí sólo ante la aplastante evidencia de unos hechos que ratifica el análisis histórico-cronológico de la trayectoria femenina en el arte jondo. En esta monografía histórica sobre la mujer se pone de manifiesto su presencia de forma tan temprana como el nacimiento mismo de los estilos flamencos. Muchas de las grandes creadoras (La Sarneta, La Trini, La Niña de los Peines) contribuyeron a enriquecer el canto flamenco: soleares de la Sarneta; petenera de la Niña de los Peines; milonga de Pepa Oro, malagueña de La Trini, etc. Antecedentes del canto femenino podemos encontrarlos ya en los primeros tiempos de la Tonadilla Escénica, en donde la tonadillera cantaba breves piezas (tiranas, romances, fandangos o playeras entre otras) en los intermedios. Más adelante, durante el auge de los cafés-cantantes, la cantaora significó una marca de prestigio artístico para el local que las contrataba y hubo reinas indiscutibles de los cafés de su tiempo: La Parrala, la África o la Rubia de Málaga. Con la aparición de los espectáculos de ópera flamenca, la mujer supo ganarse un lugar de primera figura la mayoría de las veces, alternando en otras como empresaria, compositora y organizadora de eventos. En el último tercio del siglo XX sigue presente una constelación de mujeres que están dando lugar a nuevas creaciones iluminando originales caminos creativos en el canto flamenco hasta nuestros días. El legado femenino es, pues, impagable; la trayectoria vital y artística de tantas cantaoras ha ido enriqueciendo y modelando con sus aportaciones e inspiración una de las manifestaciones de música popular más original y potente hoy. La impronta de sus estilos ha sido decisiva y marca con fuerza el proceso evolutivo y estético de un arte universal.

ALMUZARA

